

现代生活实用百科全书

THE MODERN LIFE ENCYCLOPEDIA OF CHINA

国画技法大全

现代生活实用百科全书

国画技法大全

主编：冯国超

撰稿：郭冬欣

远方出版社

责任编辑:王松年 苏那嘎
王炜烨 胡丽娟

现代生活实用百科全书

冯国超 主编

远方出版社出版发行

(呼和浩特市新城区老缸房街 15 号)

* * *

新华书店经销

北京市朝阳区京东印刷厂印刷

* * *

850×1168 毫米 大 32 开 518 印张 12470 千字

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

印数:1—500

ISBN 7-80595-686-3/G·175

全套定价:5800.00 元(全 46 卷)

目 录

中国画的基础知识与技法概要	(1)
中国画的特点	(1)
中国画的立意	(1)
中国画的程式	(2)
中国画的造型	(3)
中国画的意境	(5)
中国画题材的象征性和谐音性	(6)
中国画的种类	(8)
中国画的流派	(13)
中国画与西洋画的区别	(18)
中国画的笔墨技法	(20)
笔法	(20)
墨法	(23)
笔墨应用	(27)
水墨应用	(32)
技法范例	(35)
中国画的设色	(38)
中国画的透视	(42)
中国画的构图	(45)
中国画的写生法	(57)
中国画的指头画法	(59)
中国画的绘画工具	(61)
中国画的题款与用印	(68)

中国画的装裱	(74)
中国画的鉴别	(76)
人物画基本技法	(79)
中国人物画发展概述	(79)
人物画的临摹与写生	(87)
临摹	(87)
写生	(88)
线描技法	(91)
头部画法	(93)
眼睛画法	(95)
鼻子画法	(99)
嘴的画法	(100)
耳朵画法	(102)
手脚的画法	(103)
衣服画法	(104)
墨色的运用	(105)
敷色	(109)
全局与局部	(116)
工笔人物画技法	(119)
工笔人物画的作画步骤	(119)
工笔人物画的配景	(120)
工笔仕女画技法	(121)
画工笔男子头像技法	(124)
写意人物画技法	(125)
写意人物画概览	(125)
写意人物画的造型	(128)
写意人物的小品画	(129)

山水画基本技法	(131)
中国山水画发展概述	(131)
山水画美的原则	(142)
山水画的布局	(143)
山水画的用笔技法	(156)
山水画用墨用水技法	(160)
山水画的设色	(162)
山水画的临摹	(167)
山水画的写生	(169)
山水画皴法	(171)
披麻皴、长披麻皴	(172)
解索皴、牛毛皴和折带皴	(174)
荷叶皴、乱柴皴和云头皴	(175)
斧劈皴	(177)
钉头皴、马牙皴和雨淋皴	(179)
米点皴	(182)
如何掌握各种不同的皴法?	(182)
山石画法	(183)
怎样画山石	(183)
山石的体系	(185)
山石的间隔法	(185)
怎样画山间平坡	(187)
远山画法	(189)
水的画法	(190)
树的画法	(193)
怎样画树	(193)
如何组合树木	(195)

表现远树的方法	(197)
点叶法	(198)
松树画法	(203)
柳树画法	(206)
柏树画法	(208)
“鹿角”、“蟹爪”法	(209)
云的画法	(211)
小竹、芦苇、蒲草画法	(214)
小桥、舟船画法	(215)
山水画中人物画法	(218)
月夜画法	(219)
雪景画法	(220)
建筑物的画法	(222)
挖补	(224)
花鸟画基本技法	(226)
花鸟画的情趣与意境	(226)
工笔花鸟画	(227)
花卉的类别、结构和形态	(228)
工笔花卉的白描	(230)
工笔花卉的渲染设色	(232)
工笔禽鸟画法	(234)
写意花鸟画	(238)
怎样画禽鸟	(243)
怎样画花卉	(264)

中国画的基础知识与技法概要

中国画的特点

一、中国画的立意

立意是指一幅作品主题思想的确立。“立意为先”，画中才有奇意、有变化。这是中国古代画论所强调的。所谓“意”是指意识、精神。唐代张彦远论吴道子的画时说：“意在笔先，画尽意在，虽笔不周而意周也”。清代方薰在《山静居论画》中也谈到立意与作画的关系时说：“作画必先立意以定位置，意奇则奇，意高则高，意远则远，意深则深，意古则古”。平庸者作画必平庸，俗气者作画也俗气，因为缺乏画家最宝贵的“立意”，所以作品平庸俗气。晋代著名人物画家顾恺之所提的作画要“巧密于精思”，也说的是“立意”的重要性。至于墨色的浓、淡、焦、润均可运用自如，表现出画家的神思妙想和笔情墨趣。意境、神韵有的简古，有的奇幻，有的秀美，有的苍劲，有的雄厚，有的清逸……这些都是先立意后落笔而形成的。

“立意”是来源于生活，来源于客观现实，而并非出自画家的苦思冥想、主观臆造。作为优秀的画家，除了必须有深厚的功底和文化素养，还必须深入生活，以山水画为例，若想在尺幅之中画出泰山黄河之气势，片纸之上能含有秋水长天之遐想，只有以大自然为师。历史上所有伟大的山水画家无不从“师造化”中得来独特的创造。董源、巨然画江南山水，荆浩、关仝画中原、太行一带的高山峻岭，范宽、郭熙画终南、太华一带的高原景

物，米家父子画雨景山水，李成画平远寒林等等，都是在获得充分素材的情况下，再加以分析研究，便能画出好的作品。五代荆浩提出“搜妙创真”，宋代范宽主张“写松万本始得其真”，明代王履画华山图并作《华山图序》说：“余师心、心师目、目师华山”。董其昌的“读万卷书，行万里路”。清代石涛的“搜尽奇峰打草稿”，盛大士说：“诗画都有江山之助，若局促里门，踪迹不出百里外，天下名山大川之奇胜，未经寓目，胸襟何由而开拓”。现代绘画大师齐白石说“造化天工熟写真，死拘皴法失形神。”强调旅行写生，收集画材，开阔视野的重要性。上述历代名家，无不主张画家必须“外师造化，中得心源”。

二、中国画的程式

重法度，讲程式，要求笔墨规范化是中国画历来重视的。自古以来，不断创造补充和丰富了多种程式。笔有笔法，墨有墨法，画面的构成、线条的运用、形象的创造、色彩的配置乃至题款、用印都有一定的程式。如人物画的各种描法，山水画的各种皴法，花鸟画的各种点法、勾法，都是历代画家经过多年创作实践，对生活长期的提炼和积淀，总结出的宝贵经验，而形成优秀的文化传统，是中华民族的宝贵艺术遗产。当然这种程式并非是一成不变的，而是随着时代的发展和借鉴外来的技法，不断地改进与创造新的程式，不断地丰富与发展，使之更加完善，有利于民族艺术的发扬光大，独树一帜地立于世界艺术之林。

意境创造，首先是作者的生活感受、形象思维、艺术理想等一系列内在功底的结果。艺术并不是照搬生活，而是经过作者反复提炼、概括、高度的艺术加工，苦心经营、匠心独运，才有可能创作出耐人寻味的优秀绘画作品。为了突出主要形象，可以剪裁到一片空白“此处无声胜有声”。中国画往往以空为有，以少胜多，计白当黑，以虚为实，目的是给观者以再创造的余地。南宋画家马远、夏圭构图非常简洁，善于以简胜繁，故有“马一

角”“夏半边”之称。如马远在《寒江独钓》上只画一叶孤舟、一老翁俯身垂钓，舷边细勾几笔有起有伏的淡淡墨线，以示江面，画面上空疏寂静，四处不见人迹、舟船，然而马远却“静”中有动，通过老翁持竿凝神于一线的动态描绘，反衬出周围辽阔渺漠的自然环境，点染出江上寒意萧然的气氛，进而创造出耐人回味的艺术境界。中国画不重视形象的视觉真实，摆脱时空观念的限制，去追求表现的自由，中国画强调客观把握世界。画家可以把自己的所见、所闻、所知、所想加以集中、概括、综合成一种宏观意识，“天地造物，随其剪裁，阴阳大化，任其分合”。这样创作出来的作品，既不是特定时空中客观事物的简单再现，也不是胡乱拼凑的主观随意性的任意发挥，而且客观世界与主观情思交融后，构成的超越表象的时空一体的艺术境界，这种独特的方法也是中国画具有高度概括能力的表现。

三、中国画的造型

以点、线、面、形、色彩、形体、肌理等元素构成视觉形象，是美术作品造型的要点。而中国画的造型是以线描为主要手段，尤其是工笔画都是以线描为先。线描大多用于人物画、双勾花鸟画和勾勒山水画中的山石、树木、房屋、车船等。后来又逐渐发展了皴、擦、点、染等多种造型手段，但仍以线描为中国画造型的基础。此种方法全凭线的虚实、刚柔、粗细、浓淡来表现物体的质感和变化。

在中国画中，不仅利用线描来塑造形象，表现形体结构，还可以通过不同的线条给观赏者不同的感受。例如水平直线能给人以平静、沉稳、安宁、舒展的感觉；垂直线给人以挺拔、刚毅、尊严和具有向下垂或向上升腾的力感。斜线给人以奇突、惊险、倾倒的感觉；几何曲线给人以紧张、扭曲和痛苦的感觉；自由曲线给人以自由、活泼、飘逸和愉悦的运动感，这些感觉都是由人对现实生活中的视觉经验与联想而产生的，是画家巧妙地运用笔

墨变化，创造出苍劲、秀美、刚硬、柔软、洒脱、光滑、粗糙、轻飘、沉重、甜润、苦涩等各种线条，作者的思想感情得以表达出来。

我国古代画家通过长期艺术实践的积累所创造的线描，是从象形文字开始，经过稚拙的原始阶段，逐渐发展，由象形符号上升为具有一定艺术水平的独特艺术风格，后来又经过周、秦汉、六朝逐渐成熟，如东晋顾恺之的“春蚕吐丝”，北齐曹仲达的“曹衣出水”，唐代吴道子的“吴带当风”……，在线的运用上已有相当的成就，“骨法用笔”被南朝美术评论家谢赫在他提出评价中国绘画的六条标准——即“六法”中，列为第二条。

我国人物画的艺术形式美之一，主要表现在人物的形体、衣褶、衣饰的处理上。自东晋顾恺之到唐代阎立本、吴道子、韩滉、以及宋代诸家都各有自己的线描笔法。“十八描”中的各种名称，早在唐以前已散见于诸书。它的全部名目见于周履靖的《夷门广牍》、明代汪玉珂的《珊瑚网》和邹德中的《绘事指蒙》中，并定为《古今描法十八等》（简称为“十八描”）。并成为长期以来传统线描技法的基本程式。这说明了线描之所以能表现出灿烂多姿的形式、美感，是与用笔分不开的。

用线勾画轮廓、表现形体，通过写形来传神，体现了线描的作用。顾恺之的“以形写神”论，是我国最早提出绘画中对形与神的辩证关系作出理论探讨的。他的“以形写神”论，开始用于人物画，后来又推广到山水、花鸟画中运用。他主张神存在于客观本体的形象之中，神是通过形象表现出来的。如果抛开形来谈神，神则无从寄寓；只有形而无神，犹如有眼无珠，“神者形之用，形者神之质”，从形到神是万物的表象到意境的深化。北宋人物画家黄休复说“有气韵而无形似，则质胜于文；有形似而无气韵，则华而不实”。北宋苏轼说：“论画以形似，见与儿童邻”，意思是说这种见识和儿童一样。

画家的思想感情是以线传达形神的基础。不同的时代、环境、身世，不同的艺术修养，即使表现同一事物时，在不同作者笔下的形象、情趣、效果也不尽相同。中国绘画线描如何传情达意，这要通过作者运用笔法的疏密、抑扬、节奏以及墨色的干湿、浓淡等变化，从而达到“物我为一”的境地，给观者以无穷的想像和美的享受。从线描的形式美来说，只有状物传情、渗情达意的线条，才具有独特的审美情趣和无穷的生命力。

随着唐以后山水画的创作增多，线的技法也逐渐丰富起来，于是产生了皴法。皴法就是以连续用笔的复线来表现物体的质感、量感、体感，用以调节线与线之间关系以及某些线条无法表现的内容。皴法过去多用于山水画，现代写意人物、花鸟画。为补充、丰富线的造型，也吸收皴擦的笔法。

线条是中国画的关键因素。自古以来中国画家以线造型的手法，为我国艺术创作提供了丰富多彩的表现技巧，线条对画家来说，既是画家的笔法，也是画家个性和情感抒发的手段，它决定一个画家的风格，如吴道子的飘逸，李公麟的流畅、浑厚，虚谷的含蓄，赵之谦的丰满，吴昌硕的古朴等都是以线的勾、皴、擦等手法来表达的。

我国绘画中的笔墨线条是为特定的立意而创造的，它不仅能表现静感和动感、力度和节奏感、韵律感，还能达意传神，因此线的本身具有无穷的活力和审美效能，而且是从生活中来，既反映客观生活，也表达作者主观的情感。

四、中国画的意境

中国画讲究意境，画家的艺术境界是通过描绘景物表达思想感情所形成的。它能使欣赏者通过联想产生共鸣，思想感情受到感染。绘画是否具有意境，这是作品成功与否的重要因素。

齐白石的绘画，除了在表现技巧方面有独到之处外，耐人寻味的意境也是作品不朽的原因。老舍曾请白石老人作画，并要求

以查初白诗句“蛙声十里出山泉”为题。画面如何才能反映此句诗的意境呢？老人思考了好多天，终于画成了我们现在见到的作品。看过这幅作品的人，无不拍手称绝。画面中乱石间清泉涌出，6尾蝌蚪摇曳着尾巴顺流而下，以淋漓的水墨画出了山峦映衬的山涧。作品使人们自然地联想到清泉潺潺，流水将至十里之外；由6尾活泼的蝌蚪自然地联想到在山涧里生活着无数的青蛙。由山泉和蝌蚪便联想起青蛙和蛙声，联想中蛙声又伴随着山泉的水流声组成动人的交响曲。画中深邃的意境，采用以虚写实的方法体现出来。

五、中国画题材的象征性和谐音性

一部分中国画以画面题材的象征意义作为作品的主题，这便使中国画具有了象征意义。竹子是“高风亮节”的象征，这是人们爱好竹子的原因之一。

中国画题材的象征性，是中国古代造型艺术象征性的继承和发展。如殷周时期的青铜器最多见的是“饕餮”纹，这种纹样是当时统治阶级威严肃穆的象征。早在七千年前的河姆渡遗址中见到的万年青图案，先民以这一图案表示对丰年的祈盼。中国画发展早期，已十分重视题材的象征含义。如南北朝陆探微作的《箫史图》，即被认为是具有“吹箫引凤”的吉祥意义。

齐白石《蛙声十里出山泉》

中国画具有象征意义的题材主要有：

- 牡丹——象征富贵、昌盛、美丽；
- 松柏——象征长寿、昌盛、坚强；
- 鸳鸯——象征夫妇的恩爱；
- 白头翁——象征白发到老、长寿；
- 仙鹤——象征长寿、纯洁；
- 竹子——象征清高、坚强；
- 桃子——象征长寿；
- 菊花——象征延年益寿；
- 寿石——象征长寿、坚强；
- 荷花——象征纯洁；
- 梅、兰、竹、菊——象征君子的美德。

明清以来的许多画家都喜爱这类题材。其中，吴昌硕就是引人注目的一位。他笔下的《三清图》、《吉祥贵寿图》、《杞菊延年图》、《玉堂富贵图》、《松石图》等，都是脍炙人口的作品。

在中国画中还有一部分题材具有谐音性，即以画面中题材名称的谐音含义作为作品的主题。如“鱼”字的音和“余”字相同，于是鱼的形象就具有“有余”的吉祥含义，又如“鹭”字与“路”字音相同，一只鹭鸟就具有“一路”的含义，配上芙蓉（富荣），便成“一路富荣”。根据画面题材的谐音性，就构成不少的吉祥画面，如：

春光长寿——以山茶和绶带鸟组成画面。山茶象征春光，绶带鸟的“绶”和“寿”字同音。

必得其寿——以寿石、玉兰组成画面。寿石象征长寿，玉兰花又称木笔，木笔的“笔”字和“必”同音。

富贵耄耋——以牡丹、猫和蝴蝶组成画面。牡丹是富贵的象征，“猫”和“耄”同音，“蝶”和“耋”同音，耄耋为长寿：80为耄，90为耋。

齐眉祝寿——以梅、竹和绶带鸟组成画面。齐眉，出自典故“举案齐眉”。“梅”和“眉”同音，“竹”与“祝”同音，绶带鸟的“绶”和“寿”同音。

贵寿神仙——以牡丹、寿石、水仙组成画面。牡丹象征富贵，寿石象征长寿，水仙象征神仙。

群仙祝寿——以水仙、竹和寿石组成画面。“水仙”意为“群仙”，“竹”和“祝”同音，寿石象征长寿。

安居乐业——以鹤鹑、菊花和枫叶组成画面。“鹤”和“安”同音，“菊”和“居”同音；枫叶取“枫树落叶”句，“落叶”和“乐业”音相近似。

六、中国画的种类

鉴赏中国画首先需要了解中国画的种类及其主要特征。中国画的门类很多，其区别方法也不相同。如果以题材内容来分，有人物、山水、花鸟三大类；若以表现方法来区别，可分为工笔、写意、兼工带写。写意又可分为大写意和小写意。按照绘画的社会功能和使用形式的不同，中国画可以分别列入年画、壁画、

连环画、宣传画、单幅画、组画和插图之中。如果以作者身份来区分，宫廷职业画家的作品称为院体画，士大夫、文人的作品称为文人画。画工画的作者是以绘画为专业的民间艺人。此外还有用手指画的指头画，用油漆绘成带有工艺与装饰性的漆画，以及界画、铁画、扇面画等多种，中国画还有卷轴、屏、册等多种装

吴昌硕《贵寿神仙图》

裱形式。

唐代张彦远在《历代名画记》中，把中国画分为人物、屋宇、鞍马、山水、花鸟、神鬼六门。北宋《宣和画谱》分为十门，即人物门、道释门、番族门、宫室门、龙鱼门、山水门、花鸟门、畜兽门、蔬果门和墨竹门。南宋邓椿的《画继》分为八卷，元代汤垕在《画鉴》中说：“世俗主画家十三科，山水打头、界画打底”。明代陶宗仪《辍耕录》所载“画家十三科”是：佛菩萨相、金刚神鬼罗汉圣僧、玉帝君王道相、宿世人物、风云龙虎、全境山林、花竹翎毛、人间动用、野骡走兽、一切傍生、界画楼台、耕种机织、雕青嵌绿。

上述各门类，画种限于篇幅不可能一一阐述，只选常用的几种介绍如下：

工笔：又称“细笔”，与写意对称，凡细笔工谨勾勒，或单用白描、或填染重彩都属于工笔一类，如宋代的院体画，明代仇英的人物画，清代沈铨花鸟走兽画等均是。

写意：又称粗笔，凡粗略简化其用笔，或点染、或浓墨，都属于写意一类。写意画要求通过简练概括的笔墨，着重描绘物象的意志神韵。

小写意：是工笔、写意二者兼用的画法，近些年由于工笔过分细腻、费工，专画工笔画的人逐渐减少，很多擅长工笔的画家，取工笔、写意两者之长，改用兼工带写作画。

人物画：以表现人物形象和事迹为主要题材内容的绘画，统称为人物画。因题材类别不同，又可分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画以及历史故事画。由于表现方法、样式的区别，又分若干类别。刻画工细，勾勒着色者称工笔人物，纯用线描或稍加墨染者称白描人物画，在以线描勾勒的基础上施以浓重的颜色，称为工笔重彩人物，另外以墨为主，略施淡色者称为工笔淡彩。写意人物画是以简练、概括的笔墨，着重描绘人物意态神韵。

“遗貌取神”，其难度大于工笔。如以简笔人物著称的宋代人物画家梁楷，变细笔白描为水墨逸笔，力求单纯简括。

据《孔子家语》记载，我国人物画发源最早，在周代即有劝善戒恶的历史人物壁画，战国楚墓出土的《人物龙凤》帛画是已知最早的独幅人物画作品。魏晋、隋唐是人物画重要的发展时期，如曹不兴、陆探微、顾恺之、张僧繇、吴道子、阎立本、孙位、张萱、周昉等都是在中国美术史上对人物画作出卓越贡献的重要画家。五代两宋时期，由于皇室贵族及文人士大夫积极参加绘画的实践和理论研究，开始形成了文人画的体系。元代的绘画，由于主流转入山水和花鸟，人物画走向衰微。明清人物画中既有善长白描人物的陈洪绶，又有华岳、黄慎等善画写意人物的画家。到了晚清“海上三任”，又发展了写意人物画的风格和技法。

山水画：以描绘自然风光为主体的绘画称为山水画。举凡名山大川，田野村居，城市园林，历史名胜，宫殿楼台，舟船车马，均可入山水画。若再细分还可分为水墨、青绿、金碧、浅绛等。界画在十三科中列为“界画楼台”一科，也有把界画划入山水画支科的。

用水墨而不着色所画的山水画，即为水墨山水。水墨山水传说起源于唐代诗人画家王维。他在《山水诀》中说：“夫画道之中，水墨为最上，肇自然之性，成造化之功。或咫尺之图写百千里之景，东西南北，宛尔目前，春夏秋冬，生于笔下”。即以水墨画作为表现自然，作者可以充分挥洒，收到多姿多彩的笔情墨趣，其层次之多和意外之变化，都是任何色彩所难于奏效的。最能得心应手，最能小中见大，超越时空。

金碧山水是青绿山水中另一种着色形式，即以石青、石绿为基础，最后在轮廓处勾金，通过这道金线，象彩绘藻井一样，把山水画装饰得更为绚丽辉煌。在描绘浓艳的夕照晚景，体现出山